Tema 1. *Teoría del arte: concepto y definición. Teorías y metodologías.*

Tabla de contenido

1. ¿Qué integra la Teoría del Arte

Conjunto de reflexiones sobre los fenómenos histórico- artísticos

LITERATURA ARTÍSTICA

(guías, historias locales, biografías…)

TRATADÍSTICA

(estudios teóricos sobre un determinado campo de estudio)

CRÍTICA DE ARTE

(los textos sobre arte que aportan elementos de juicio)

ESTÉTICA

(reflexiones en torno a la belleza u otras categorías estéticas de los fenómenos artísticos)

HISTORIOGRAFÍA

1. ¿Qué integra la Teoría del Arte

La Literatura artística:

El rigor de la investigación de **Julius von Schlosser** (1886-1938) dio lugar a una disciplina con valor propio: **la literatura artística**. Su actividad se centró en:

-Explorar todo tipo de material que diera noticia sobre el fenómeno artístico.
-Ordenar y sistematizar la información
-Catalogar el material

La Literatura artística (1924)

Extensísimo manual de fuentes desde Plinio hasta el período neoclásico.

A la vez el trabajo se constituye en una auténtica historiografía del arte:

Una historia de la historia del arte

1. ¿Qué integra la Teoría del Arte

La crítica de arte:

-Se instaura a partir de 1759 como una forma literaria con Diderot.

-Los escritos sobre las exposiciones de los Salones organizadas por la Academia Francesa inauguraron la crítica de la actualidad artística.

-La crítica no es sólo un género vivo hasta nuestros días sino que se ha llegado a identificar con la teoría y la historiografía (Lionello Venturi, Juan Antonio Gaya Nuño…).

"Un crítico de arte que juzga una obra de arte sin hacer historia juzga sin comprender…"

L. Venturi. *Historia de la crítica del arte* (1936)

1. ¿Qué integra la Teoría del Arte

La Estética:

-La Estética como disciplina fue creada –junto con el propio término- por el filósofo alemán Baumgarten. Para él la Estética era el estudio filosófico-especulativo del arte y lo bello.

-Los historiadores de la Estética buscan en las obras de los grandes pensadores del pasado lo que puede constituir para nosotros una rica herencia de saberes sobre lo bello y sobre el arte.

-La confluencia entre la teoría del arte y la estética es frecuente y casi inevitable al analizar el arte de los distintos períodos históricos.

1. ¿Qué integra la Teoría del Arte

La Historiografía:

-La historiografía es la historia de la historia del arte.

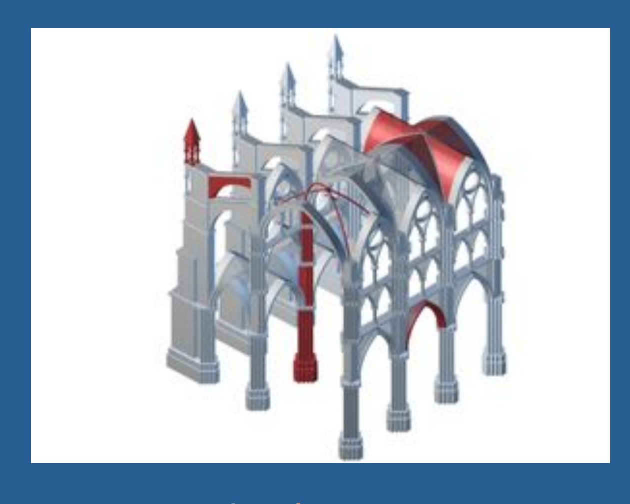
-A lo largo de la historia se han producido modificaciones en el ámbito de la práctica del "historiar". El estudio de esa práctica ayuda a conocer el carácter dinámico y relativo de los métodos utilizados por los historiadores del arte.

-Las ideas sobre la naturaleza y los límites de lo que debía considerarse arte no han sido siempre las mismas. La historia del arte, por tanto, no siempre ha atendido a todas las producciones que hoy consideramos artísticas.

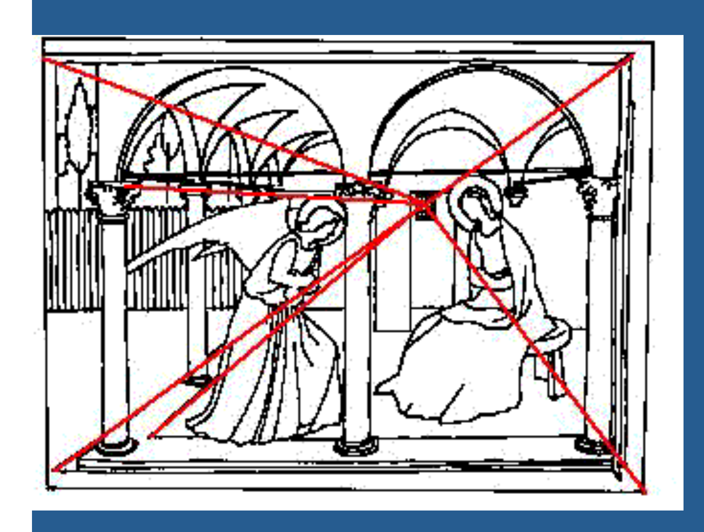
-La historiografía actual ha recuperado parcelas inéditas, en el espacio y en el tiempo, de la producción de objetos con intencionalidad formal o estética (artefactos de nuestro pasado que escapaban a la categoría de "alta cultura", de carácter popular, anónimos, ajenos a la idea de "obra maestra" producida por un "genio".

1. ¿Qué integra la Teoría del Arte

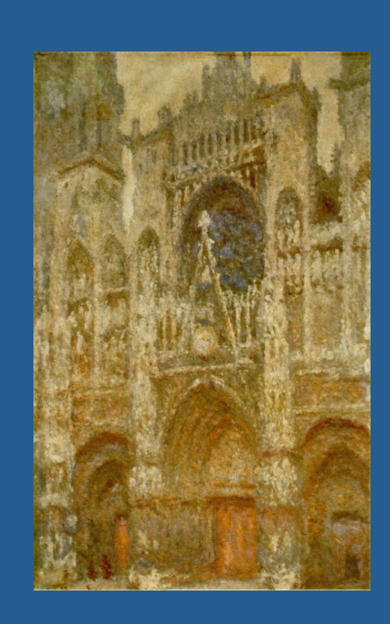
Las reflexiones sobre el arte se adentran también en problemas relativos a:

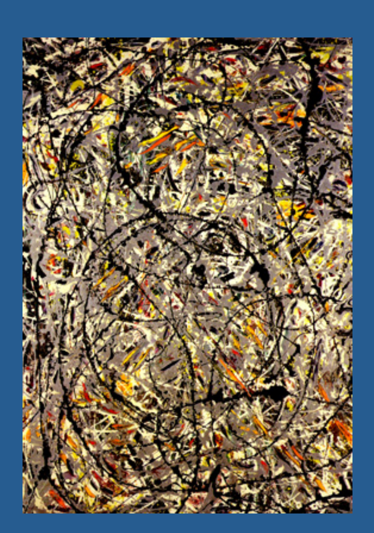
Tecnología

Ciencia

Percepción

Práctica

2. Teoría y metodología del arte. Definiciones

Según del **DRAE**

Teoría es el "conocimiento especulativo considerado con independencia de toda aplicación".

Metodología viene definida, entre otras acepciones, como el "conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica o en una exposición doctrinal".

Amplía las perspectivas y ayuda a formular nuevas cuestiones sobre la obra de arte o prácticas culturales.

Conjunto de procedimientos por el que se trata de resolver las preguntas formuladas.

2.1. Origen y desarrollo

La Historia del Arte y la reflexión madura sobre los fenómenos histórico artísticos surge en el Manierismo con Giorgio Vasari.

En *Las Vidas*, Vasari utiliza como método de análisis la biografía.

2.1. Origen y desarrollo

A partir del siglo XVIII la Teoría del arte se escindió en

Estética

BAUMGARTEN

La **Historia del arte**
(historia científica del arte)

Crítica

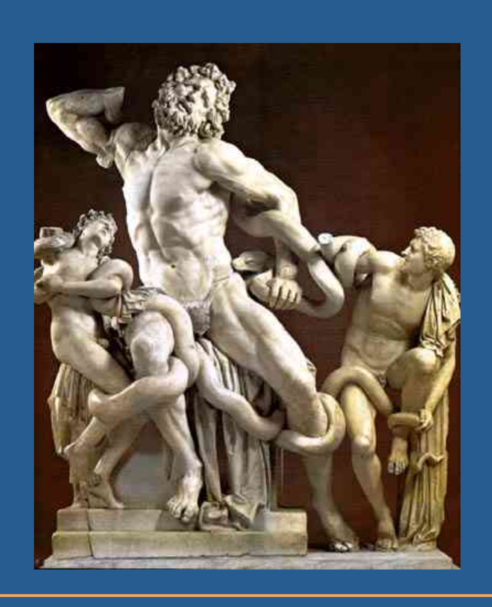
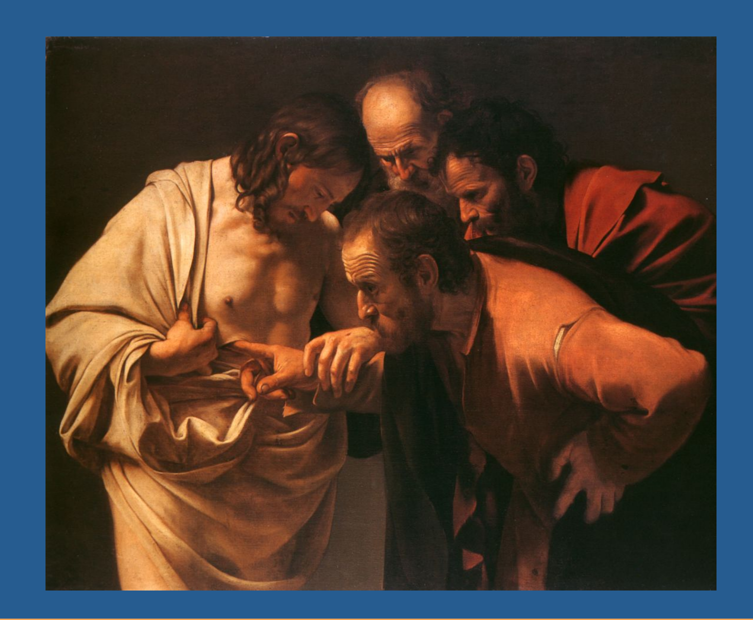
DIDEROT

WINCKELMANN

Método de análisis: descriptivo e interpretativo (comprensión de la obra en sí y sus causas históricas y geográficas)

3.Teorías del arte. Antiguos y nuevos relatos.

¿El arte es siempre una imitación de la naturaleza?

La **teoría de la imitación** es uno de los grandes relatos sobre el arte manejado desde la Antigüedad

3.Teorías del arte. Antiguos y nuevos relatos.

¿Es suficiente la "teoría de la imitación" para explicar todas las creaciones artísticas?

Damien Hirst, *For the love of God* (2006). Calavera de platino, a tamaño real, con 8.601 diamantes incrustados (vendida por Hirst en 63 millones de euros en 2007)

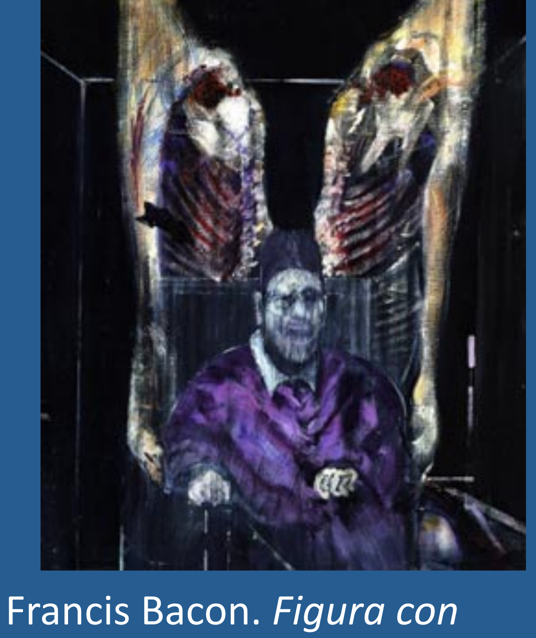

Pieter Claesz, *Vanitas* (1630)

3.Teorías del arte. Antiguos y nuevos relatos.

Goya. *Bodegón con costillas, lomo y cabeza de cordero* (1808-1812)

Francis Bacon. *Figura con carne*, (1954)

Damien Hirst. Instalación, (Febrero 2008)

Los tres artistas están imitando la realidad, pero ¿qué realidad? ¿qué representan o significan estas obras? ¿cómo interpretarlas?

3.Teorías del arte. Antiguos y nuevos relatos.

Jackson Pollock. N.Y. 1950

¿Un cuadro de J. Pollock se puede interpretar según la teoría de la imitación?

¿Qué discurso o teoría explica este tipo de manifestaciones artísticas?

3.Teorías del arte. Antiguos y nuevos relatos.

-A partir de las vanguardias se proclamó la "autonomía del arte" (la no reproducción fiel de la realidad)

-La teoría de "el arte por el arte" rompía con los moldes academicistas. (Cambia la forma en que el arte representa el mundo)

«Recordad que un cuadro, antes de ser un caballo de batalla, una mujer desnuda o una anécdota cualquiera, es esencialmente una superficie plana cubierta de colores reunidos con cierto orden».

Maurice Denis

H. Matisse, *Les toits de Collioure*. 1905

3.Teorías del arte. Antiguos y nuevos relatos.

Junto con la "Teoría de la imitación": mímesis, el otro gran relato que fundamenta el arte de gran parte del siglo XX es la "teoría de la modernidad": abstracción.

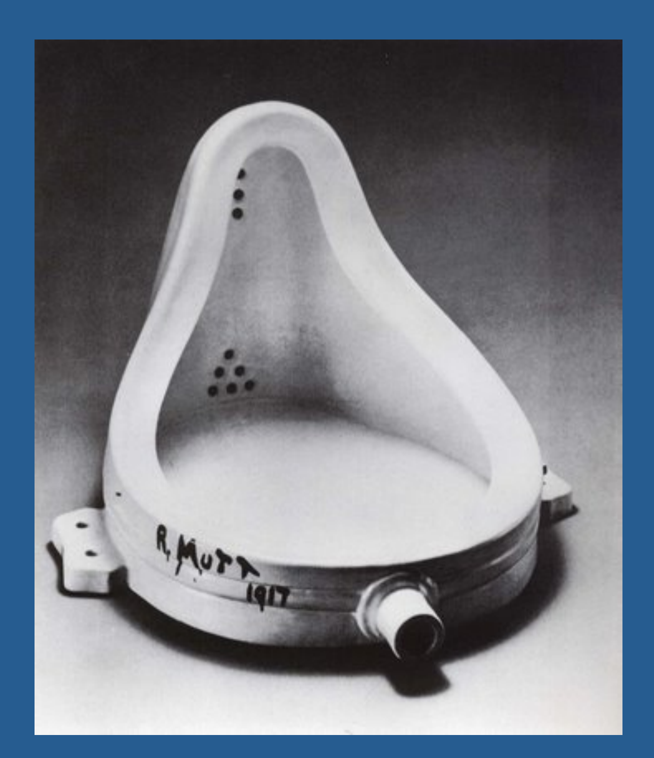
C. Greenberg defendió la idea de modernidad. Considera la "pintura moderna" un "arte puro": la importancia está en la representación y no en lo representado (formalismo).

J. Pollock, Nº 5 (1948)

3.Teorías del arte. Antiguos y nuevos relatos.

¿Cómo interpretar otras manifestaciones artísticas del arte del siglo XX?

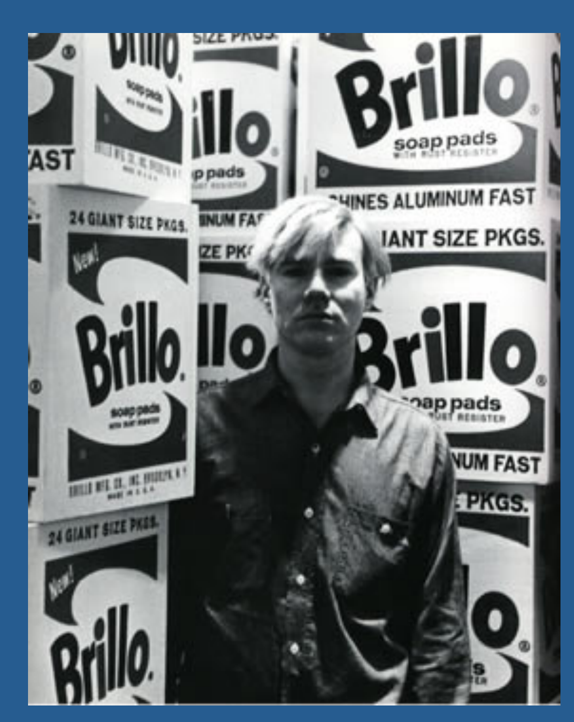

M Duchamp. *Fuente*, 1917.

George Dickie ha formulado la "teoría institucional del arte":

Arte es "todo artefacto... el cual el rango de candidato a la apreciación le ha sido conferido por alguna persona o personas que actúan en nombre de alguna institución social (el mundo del arte)"

3.Teorías del arte. Antiguos y nuevos relatos.

A. Warhol, *Brillo box* , Galería Stabler , *New York* (1964)

Arthur Danto. ***Después de la muerte del arte***, **1997.**

"La era de los grandes relatos ha llegado a su fin, ya no es posible ninguna narrativa, se inicia la "post historia del arte".

3.Teorías del arte. Antiguos y nuevos relatos.

Damien Hirst. *El becerro de oro*. [Vendida en Christie´s en 2008 por 13 millones de euros].

Danto considera que una obra de arte es un objeto que incorpora un significado: "nada es una obra de arte sin una interpretación que la constituya como tal".

Tema 1. *Teoría del arte: concepto y definición. Teorías y metodologías.*

Tabla de contenido

